

ТВОРЧЕСКОЕ ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ ТРАДИЦИИ ПУХОВЯЗАНИЯ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ КАФЕДРЫ ДИЗАЙНА

Васильченко А.А.

ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», г. Оренбург

Современное проектное творчество сегодня характеризуется новым подходом к оценке художественного наследия, видением в нем широких возможностей для поиска новых изобразительно-выразительных средств и методик, в том числе основанных на традициях ручного художественного ремесла. В контексте современной художественной культуры художественная традиция воспринимается как источник инновационных идей и новых направлений, в которых синтезируются проектные методы дизайна и традиционные принципы народного искусства.

Исторически сложившаяся система традиционных художественных ремесел не существует вне времени и пространства, она развивается с учетом современных требований образных решений, композиции, технологии изготовления, конструкции изделий предметного творчества. По мнению виднейшего ученого в области народного искусства Г.К.Вагнера, традиция немислима без творческого освоения и переосмысления, но при обязательном условии сохранения принципов народной поэтической образности [1, с. 30]. В такой трактовке основополагающим в учебном процессе практического освоения и переосмысления основ традиционного рукотворного ремесла является, прежде всего, постижение художественной образности как сущности художественного ремесла, а также работа с технологией и материалом первоисточника. Овладение принципами переосмысления традиционного наследия может помочь студентам в решении определенных проектных задач в процессе учебного и дипломного проектирования в рамках дисциплин «Декоративно-прикладное искусство», «Декоративно-прикладное искусство в костюме», «Декоративно-прикладное искусство в интерьере».

Система традиционных основ, которая сформировалась в процессе исторического развития ажурного пуховязания как вида художественного ремесла, может быть творчески переосмыслена и направлена на поиск методов гармоничного включения элементов традиционной художественной системы в современные объекты художественно-проектного творчества. Наличие в традиции пуховязания таких основополагающих свойств, как декоративность, конструктивность, симметрия и ритм, стилизованный характер натуральных мотивов позволяют говорить о возможности их творческого переосмысления и созвучности результатов этого процесса формальным методам современного дизайна.

Предпосылкой поиска инновационных идей и направлений на основе традиции и движущей силой процесса переосмысления традиционного наследия в учебном процессе является совокупность *объективных и субъективных факторов*. Одним из объективных факторов переосмысления художественной традиции на современном этапе является *осознание ценности*

народного искусства как особого типа сознания, культуры и творчества, как отражение диалектического единства прошлого, настоящего, будущего, как выражение национального и регионального своеобразия культуры общества, как самостоятельной художественной целостности [2, с.15], **инвариантность форм которой содержит тенденцию к трансформации [1, с.30] .**

Суть процесса творческого освоения и переосмысления традиции ставится в прямую зависимость от *субъективных факторов* – восприятия традиции *индивидуальным сознанием и специфики творческого мышления дизайнера, его эрудиции и художественно-практического опыта.*

Специфика процесса *творческого мышления* дизайнера, содержащего индивидуальные качественные характеристики – образность, системность, инновационность – определяет содержание процесса переосмысления традиции, который в учебном процессе может осуществляться как в рамках традиции, так и в направлениях, ориентирующихся на другую художественно-образную систему с опорой на традиционные основы ручного ремесла, в т. ч. пуховязания.

Эрудиция автора – всесторонние познания и широкая осведомленность в различных областях искусства, которые дают возможность применения их в процессе творческого переосмысления традиции с целью создания новых художественных форм.

Художественно-практический опыт способствует формированию индивидуально-авторской концепции, осуществляемой при помощи собственного творческого метода – индивидуальной системы принципов создания дизайн-проекта.

Объективные и субъективные факторы обеспечивают освоение и переосмысление форм народного искусства, в процессе которых художник-дизайнер сознательно или интуитивно следует традиции, переосмысляет её, т.е. *интерпретирует* традиционный первоисточник. *Художественная интерпретация* – «(лат.interpretatio – толкование, разъяснение) –необходимый элемент процесса художественного творчества и восприятия произведения искусства» [3, с.114]. Переосмысление ранее созданных художественных форм в ходе восприятия и освоения всякий раз становятся их новой интерпретацией, т. к «...благодаря вновь и вновь возобновляющимся интерпретациям художественное произведение вновь и вновь возрождается» [4, с.24] в новых видах художественно-проектного творчества, т.е. ориентирующихся на другую художественно-образную систему.

Художественная интерпретация в любом виде художественной деятельности осуществляется методами и средствами, характерными для данного вида деятельности. *Художественная интерпретация* традиции пуховязания в проектном творчестве заключается в переосмыслении первоисточника – мотивов и приемов ажурного пуховязания и его адаптации к конкретным проектным условиям, побуждающим к разработке на основе традиции новаторских методов и технологий.

Методы интерпретации традиции пуховязания основаны на синтезе решений в художественно-технологической системе ажурного платка, его

орнаменте и приемах пуховязания и методов обобщения, формообразования, применяемых в дизайне костюма и дизайне среды. *Основными средствами художественной интерпретации традиции пуховязания и воплощения проектных идей являются материалы и инструменты, применяемые в пуховязании и данном виде художественно-проектной деятельности.*

Художественная интерпретация традиционных форм народного искусства, в т. ч. традиции пуховязания, в учебном процессе носит интегративный характер, т.к. принимает во внимание как художественно-технологическую систему первоисточника в целом, так и её элементы. В результате создается синтезированный художественный объект, в котором художественно-технологические основы традиции присутствуют в совокупности или в виде трансформированных *элементов первоисточника – ажурного платка.*

Переосмысление традиции пуховязания в дизайне костюма – творческий метод, объединяющий художественные и утилитарные функции одежды. Художественное моделирование с применением ажурного платка и его фрагментов в дизайне костюма основывается на принципах *образности, пластичности, комбинаторности.* Принцип образности в коллекции с элементами пуховязания реализуется через художественно-технологические формы орнамента и приемы вязания ажурного платка. Применение их в этой проектной ситуации является не формальной работой со структурой, фактурой, материалом, а должно быть направлено, прежде всего, на создание *художественного образа* коллекции. Образность коллекции основывается на принципах структурно-технологических связей композиции, ассоциативности и образно - символическом значении элементов орнамента, т.е. орнаментальном образе платка.

Принцип пластичности основывается на соответствии пластичных свойств изделия ажурной структуре платка (модель создается с учетом пластических свойств материала и технологии изготовления ажурных элементов, создающих силуэт и объем изделия).

Принцип комбинаторики осуществляется различными способами сочетания форм и их элементов – прием вставок (врезок) ажурных элементов для создания сложной разнородной поверхности.

Реализацией этих принципов достигается создание художественно-проектного образа изделия, вызывающего специфические эмоциональные переживания и впечатления, ассоциации (воздушность, рукотворность, узнаваемость – ассоциации с ажурным пуховым платком).

Предметно-пространственная среда, формируемая с помощью объектов, выполненных в процессе творческого переосмысления традиции пуховязания, имеет признаки средового арт-дизайна и отчасти несет региональную специфику ремесла. Основные функции и способы взаимодействия данных объектов в средовом пространстве основаны на единстве художественного и утилитарного начал.

Таким образом, смысл и содержание процесса творческого переосмысления традиции пуховязания в учебном процессе – экстраполяция

художественного наследия в современный контекст, трансформации его в новые художественно-технологические формы, обусловленные учебными проектными задачами. При этом процесс художественной интерпретации является способом изменения содержания оригинала, который предстает в объекте в новом качестве, сохраняя с первоначальным обликом художественно-технологическую систему пуховязания в целом или её отдельные элементы.

Творческое переосмысление традиционных приемов пуховязания в учебном процессе обеспечивает двунаправленность процесса освоения и переосмысления традиции: с одной стороны, в процессе интерпретации студентами изучается художественно-технологическая система оренбургского ажурного платка (структура и конструкция орнамента и его элементы, технологические приемы и средства изготовления); с другой стороны, усваиваются принципы их творческого переосмысления в объекте, в котором трансформируется смысловое содержание и функциональное назначение первоисточника. Вышесказанное позволяет рассматривать процесс усвоения и переосмысления традиционного наследия как постижение художественно-технологических основ ремесла, как процесс обновления и изменения художественно-функциональных форм первоисточника, как создание качественно нового произведения, отражающего в учебном процессе актуальные направления художественно-проектной практики.

Список литературы

- 1. Вагнер Г. Несколько тезисов о народном искусстве /Г.Вагнер // Декоративное искусство СССР. – 1988.- №2 (363)*
- 2. Некрасова М.А. Место народного искусства в современной культуре. /М.А. Некрасова // ДИСССР, № 3, 1987.*
- 3. Эстетика: Словарь./ Под общ. ред. А.А.Беляева и др.– М.: Политиздат, 1989. – 447 с.*
- 4. Дмитриева Н.А. В поисках гармонии. Искусствоведческие работы разных лет. – М.; Прогресс-Традиция, 2009. –520с, илл.*